

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Un cachorro a la vez

Melanie Kiabeth Guerra Iza

Cine y Video

Trabajo de integración curricular presentado como requisito para
la obtención del título de:
Licenciado en Cine y Video

Quito, 23 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

**COLEGIO COMUNICACIÓN Y ARTES
CONTEMPORÁNEAS**

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

Un cachorro a la vez

Melanie Kiabeth Guerra Iza

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico:

Paulina Andrea Simon Torres, M.Sc.

Firma del profesor:

_____

Quito, 23 de diciembre de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Melanie Kiabeth Guerra Iza

Código: 00129942

Cédula de identidad: 171765650-6

Lugar y fecha: Quito, 23 de diciembre de 2019

RESUMEN

Una joven cineasta decide graduarse de su carrera de cine, haciendo una película sobre la amistad que conserva desde el día de su nacimiento. El producto de largas horas de conversaciones profundas, risas y encuentros casuales que se vuelven premonitorios se convierte en el documental “Un cachorro a la vez”, el retrato de dos mujeres en sus veintes que se aferran a la fuerza del vínculo que les une para superar las dificultades que les propone el mundo contemporáneo.

La relación entre la cineasta y su amiga de cabello azul, se ve atravesada por las historias de la infancia, el modo divertido que tienen de crear juntas, su manera de vivir el afecto y las relaciones; las expectativas que tienen del futuro, de la maternidad y sus mayores temores. Estas reflexiones servirán para que ambas decidan que, al final del día, una amiga y unos cachorros, son la mejor compañía y la mejor proyección a futuro.

Palabras clave: Documental, Cortometraje, Mujeres, Poliamor, Maternidad, Perros, Amigas, Género.

ABSTRACT

A young filmmaker decides to graduate from her film career, making a film about the friendship she has preserved since the day of her birth. The product of long hours of deep conversations, laughter and casual encounters that turns premonitory, becomes the documentary “Un cachorro a la vez”, the portrait of two women in their twenties who cling to the strength of the bond that unites them to overcome the difficulties proposed by the contemporary world.

The relationship between the filmmaker and her blue-haired friend is traversed by childhood stories, the fun way they have to create together, their way of living affection and relationships; the expectations they have of the future, of motherhood and their worst fears. These reflections will help both of them decide that, at the end of the day, a friend and some puppies are the best company and the best projection in the future.

Key words: Documentary, Short film, Women, Polyamory, Motherhood, Dogs, Friends, Gender.

TABLA DE CONTENIDO

Nota del Director y Motivaciones	7
Proceso de Desarrollo.....	8
Sobre el Rodaje	9
Sobre el Producto Final	10
Conclusiones	11
Anexo A: DVD del Documental	12
Anexo B: Argumento de la idea inicial de la película.....	13
Anexo C: Ensayo de análisis de la película mediante el género	14
Anexo D: Frames extraídos del producto final.....	20

Nota del Director y Motivaciones

Una de las razones por las que hago cine es porque me cuesta mucho comunicarme con palabras. Cuando descubrí que es posible contar historias por medio de otros lenguajes, es decir, hablar sin hablar, las ideas en mi cabeza empezaron a tener más sentido, pero como no siempre fue así, mis relaciones humanas fueron y son limitadas, por eso me parece tan importante hacer esta película desde la relación de amistad más larga que he tenido hasta ahora. Desde que tengo memoria, esta amistad me ha ayudado a cuestionarme, a entenderme y a sentirme menos ajena a este mundo.

“Un cachorro a la vez” nace originalmente del miedo propio a que esta amistad que me ha dado tanto, desaparezca. Ahora que estamos atravesando nuestros veintes, me pregunto ¿Por qué somos amigas? y ¿Qué tendría que pasar para que dejemos de serlo?, entonces, haciéndonos estas preguntas volvemos a nuestras anécdotas infantiles que dan paso a caer en cuenta qué nos unía y qué nos une ahora. Entre las cosas que nos unían están, por supuesto, las películas; esta prematura exposición a un cine latinoamericano con formato casero que, ahora entiendo, marcó en mi forma filmar. En medio de la búsqueda de las cosas que nos unen hoy en día, nos encontramos con temas en común que nunca pensamos hallar, y es aquí donde esta película se torna más global.

El debate que genera el amor libre, la violencia de género a la que estamos expuestas, las presiones sociales por ser madres e incluso el hecho de buscar dedicarnos al arte, hace que esta película sea, para mí, tan necesaria de hacerse, porque de una u otra forma busca reflejar los cuestionamientos actuales de una generación.

Proceso de Desarrollo

Esta película nace a partir de un miedo personal a perder una amistad de muchos años, sin embargo, al inicio, iba a tratar de seguir de cerca un proceso creativo que dos amigas desarrollaban en forma de un guion de una serie animada. En esta idea inicial, la película estaba pensada para ser un largometraje y no un cortometraje, donde la directora iba a ser quien documentara todo este proceso, es decir iba a estar presente, solo que no frente a la cámara. Es por eso que los primeros referentes de cómo iba a verse y sentirse la relación en la película eran: *Matthew's Laws* del director Marc Schmidt y *Charleen* de Ross McElwee.

Los cambios en el proyecto surgen a partir de entender que esta relación de amistad no iba a entenderse si la directora no era un personaje explícitamente identificable en pantalla. Entonces los referentes cambian a orientarse hacia un cine donde el director es un personaje principal como en *El Taller*, de Ana Salas, en el que la Ana decide comparar el proceso de su padre artista plástico, con el de ella al hacer películas, todo esto sin perder la sensación de cine casero que si se conserva del cine de McElwee.

Entonces la película pasa a ser un cortometraje en el que se rodarían tres días en situaciones específicas que hablen de cada tema que se quiso abordar como una sesión para escribir el guion de animación, una conversación de ambas con los chicos con los que salían, una conversación sobre los miedos, una tarde con sus perros y una terapia con péndulo para confirmar si compartieron vidas pasadas.

También se daría uso de material de archivo, para dar una introducción a la historia previa de amistad, es decir, para explicar la relación que existía entre las madres de las protagonistas y cómo se fragmentó.

Sobre el Rodaje

El gran reto de rodar esta película fue dirigirla y protagonizarla al mismo tiempo, sin embargo, los intentos de dirigir o pretender saber cómo hacer una película ayudaron a que en el material obtenido se aprecie un lado más visceral del cine, en el que los “errores” aportan a la estética y a la temática del documental.

Una ventaja fue trabajar con un equipo de mujeres muy presentes y despiertas a las situaciones que se presentaban en cada rodaje. Lo valioso fue comunicarles con claridad lo que se busca con cada escena, esto hizo que la dinámica entre personajes, directora y equipo técnico sea orgánica y fluida. Gracias a esto hubo escenas que se rodaron improvisadamente, es decir, el equipo rodaba sin necesidad de que la directora se los dijera, en situaciones no planificadas pero que hablaban claramente del tema que el documental necesitaba y que posiblemente si se repetían o intentaban replicarse esas situaciones el resultado no hubiera sido el mismo.

El primer día de rodaje, en la mañana, se filmó la revisión del guion que las protagonistas estaban escribiendo, por la tarde, se filmó la conversación con sus parejas. Sin embargo, en el camino a la segunda locación, la cineasta empieza a hablar con su amiga sobre sus miedos, es aquí donde la camarógrafa y la sonidista deciden grabar por cuenta propia la situación. Esta escena es muy natural gracias a esas decisiones tomadas sobre el ruedo.

Los siguientes días de rodaje pasan situaciones similares en las que la intervención de las dos chicas del equipo técnico se vuelve relevante para la película.

En el último día de rodaje, se filma la terapia, que no se conserva en el corte final, pero sirve como una confirmación de la relación de amistad entre las protagonistas. Aparte de ser un espacio donde se termina el rodaje y resulta conmovedor para todas las presentes, gracias al vínculo creado entre todas durante los días de rodaje.

Sobre el Producto Final

El producto final también pasó por varios cambios antes de ser “Un cachorro a la vez”, se incrementa el recurso de la Voz en Off, para proporcionar más detalles y ayudar con el flujo de la historia. En el proceso de montaje también se eliminan varias situaciones que resultan reiterativas, o innecesarias para la película.

Como se menciona anteriormente, este documental nace desde un miedo en particular y desde preguntas que procuran responderse después de filmar cada situación, pero, al momento de visionar todo el material, se volvió obvio que esta película tendía más al humor que al drama, y si bien sirvió como reflexión y respuesta para ciertas preguntas, la idea cambió y pasó a ser la historia de dos amigas a quienes no les interesa que pasará en un futuro, porque, por ahora, se tienen la una a la otra, y a sus perros.

Este producto tiene un corte final de imagen, sin embargo, se planea aplicar a festivales, para esto es necesario pulir aspectos narrativos como la Voz en Off y terminar de editar el color y el sonido de esta película.

Conclusiones

Finalizar con un proceso como el de hacer este documental resulta agri dulce, siempre es conmovedor y satisfactorio darle un fin a un proyecto y en el cine aprendes que el momento en el que una película se presenta deja de ser tuya, pero al ser una obra muy personal, como directora tienes que soltar partes de ti que a veces cuestan soltar.

Creo que esta película es la que tiene que ser, con sus aciertos y errores, y como obra, permite el dialogo acerca de todos los temas que trata, pero el factor más valioso es que haciendo lo que te apasiona aprendes a diario, de ti mismo y de cada persona que se involucró para sacar esta película adelante. El viaje que emprendí con este documental no fue más que una reafirmación de lo que quiero hacer durante el resto de mi vida.

Anexo A: DVD del Documental

DVD del cortometraje documental “Un cachorro a la vez”

Anexo B: Argumento de la idea inicial de la película

“Two Shot”

Melanie Guerra Iza

00129942

07/05/2019

Argumento

“Two Shot” es una reflexión sobre la amistad entre dos chicas jóvenes que toma como pretexto la creación de una serie animada para contar su historia como amigas y descubrir el dialogo que existe entre el proceso creativo de una animación y el proceso creativo del cine.

Tener un proyecto animado en común dará paso al análisis profundo del “por qué somos amigas”. Esto, a su vez traerá a reflexión las similitudes y diferencias que existen entre estas dos amigas y las similitudes y diferencias que hay entre el cine y la animación.

Esta película documentará el proceso de creación de una obra animada, la relación humana entre dos creadoras y amigas, y comparará a la animación y al cine para hacerlos trabajar juntos.

Dentro del documental se hará presente la animación para retratar o explicar vivencias entre estas dos amigas, ayudando a comunicar que la animación a veces logra darle posibilidades más amplias a un relato, la idea es que la animación invada el espacio del cine y de esta relación, para que el espectador compare la relación de amistad con la relación creativa entre el cine y la animación.

Anexo C: Ensayo de análisis de la película mediante el género

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Temas de Comunicación y Arte: Género y Raza

TWO SHOT (Nombre Provisional)

Melanie Guerra Iza

00129942

Prof. Santiago Castellanos

NRC: 3025

03/12/2019

En un ambiente donde la mujer que no cumple con las expectativas sociales establecidas es vista como un monstruo, o más bien como una amenaza al falocentrismo, según Rubin, el documental *Two Shot*, retrata a dos mujeres jóvenes que viven su amistad atravesada por los problemas que les genera el no empatar con dichas normas.

En un principio parece ser una película orientada a ser una oda a esta amistad, hasta que las dos amigas empiezan a contar sus miedos más profundos, en esta conversación salen a la luz realidades por las que la mayoría de mujeres en esta ciudad han pasado. Es entonces, que miedos como al acoso, al femicidio, la heterosexualidad, la monogamia e incluso a la “maternidad”, le tocan la puerta a los cuestionamientos por los que estas dos muchachas viven en esta etapa de su vida.

A partir de la exposición a estos miedos narrados, y en forma de enfrentamiento, las dos amigas se sientan a charlar con sus novios sobre el como ellos llevan una relación con mujeres como ellas. Es aquí donde surgen discursos con los que ellas no están de acuerdo, y se dan cuenta de que su percepción hacia el “amor” es completamente distinta a la de estos dos sujetos con los que salen.

Lo interesante de la dinámica anterior, es ver como dos hombres que se consideran “abiertos”, chocan con sus contradicciones, para Rubin esta escena en específico sería un ejemplo perfecto de que por más que un hombre-blanco-mestizo-heterosexual se autodenomine como “deconstruido”, cuando una mujer decide romper con sus ideas establecidas, va a representar una amenaza para su “masculinidad”.

Esto les sirve a ambas para darse cuenta que su forma de relacionarse se está viendo limitada por estas relaciones, lo que las orilla a ver que tal vez la vida tiene un mejor panorama en compañía de la otra.

En la conversación que tienen estos cuatro personajes, queda en evidencia que ambas relaciones han llegado a acuerdos en los que las practicas relacionales, ya sean emocionales o sexuales, dejan de ser las usuales.

En el momento en el que se menciona al poliamor, como manera de relacionamiento, no se puede dejar de pensar en que estos acuerdos se asemejan al contrato contrasexual de Preciado. Para empezar, Preciado define a la contrasexualidad como la deconstrucción del sistema sexo-género, y menciona que lo que nosotros conocemos como “natural” es un contrato que hemos dado por hecho a lo largo de nuestra existencia, por lo tanto es posible sustituir este contrato establecido, con otro en el que los cuerpos se reconocen como “parlantes”.

En el caso de Two Shot, lo curioso es ver la disposición de las chicas a ser parte de una sociedad contrasexual sin ni siquiera saberlo. Sirve como ejemplo sus palabras de rechazo a los planes a futuro en los que se refuerzan los roles sexuales entre hombre-mujer. Esto contrasta con la idea que los chicos tienen de sus relaciones y las expectativas que crearon hacia ellas.

Si bien, en estas relaciones practicantes del poliamor existe una especie de contrato donde se liberan a los cuerpos, las limitantes heteronormadas siguen latentes y es el principal conflicto entre ellos. Esto lleva a pensar que los acuerdos a los que estas parejas llegan serían mejor fundamentadas si hubiera un contrato como el de

Preciado en medio, en lugar de “ficciones naturalizadas” como él les llama a las sofocantes prácticas como el romanticismo, los celos y la pareja.

Entre los miedos y los temas de conflicto para las protagonistas está la concepción de maternidad. Las dos no se ven atraídas hacia la idea de gestar otro ser humano dentro de ellas, más allá de sus razones fundadas en el ambientalismo, ambas dejan en claro que las razones por las que las mujeres son madres, nunca estuvieron bien fundadas.

Cuando Trujillo y Burgaleta hablan de la maternidad con una mirada no heteronormativa, donde la reproducción, el parentesco y la familia tradicional son cuestionados, porque invisibilizan otras maternidades. Las dos protagonistas se muestran solo abiertas a ser madres a partir de la adopción, pero siempre y cuando en algún punto de su vida sientan esa necesidad y sea un ser humano que ya ocupe un lugar en este mundo.

Aparte de no entrar en el canon de mujer que anhela la maternidad reproductiva, ellas se cuestionan sobre la gestación en general, su trabajo creativo, que también atraviesa el documental, es el ejemplo claro de que los cuerpos son gestantes, sí, pero no solo de otro ser humano, si no que somos seres gestantes de ideas, productos, etc.

Entonces, para el final del documental, las dos salen a dar un paseo con sus perros, y es aquí donde vemos que las maternidades se manifiestan de distintos modos, incluso dejando aparte la especie, ellas son las madres de esos perros, actúan como tales. Esta es la forma de construcción alterna de familias a las que se refieren Trujillo y Burgaleta, donde no hace falta un varón progenitor y las familias son elegidas.

Two Shot, es una obra que crea un dialogo desde el espectador hacia las posibilidades de armar nuevas formas de relacionamiento, se trata de darle forma y adaptar nuestros deseos, nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas. Esta obra provoca que se aprecie el consentimiento por medio de acuerdos o contratos en los que los roles sexogenéricos no influyan. Es entonces donde la decisión que se toma como *ser* importa más que lo ya establecido. La libre elección frente al futuro, frente al sexo, frente al deseo y frente a la familia.

Referencias

- Preciado, B. Paul. (2016). *Manifiesto contrasexual*. Barcelona, España: Editorial Anagrama.
- Rubin, G. (1982). *El tráfico de mujeres*. Mexico DF: Revista Nueva Antropología.
- Trujillo, G., & Burgaleta, E. (2014). ¿Queerizando la institución familiar? Entre los discursos bio-sociales y las múltiples resistencias. *Feminismo/s*, 159-179.

Anexo D: Frames extraídos del producto final

